dBCD120

dB Productions

[P] & [C] 2008 dB Productions Sweden

Mårten Falk

Russian Romantics Reborn

the forgotten guitar treasures from Eastern Europe

Андреем Сихрой
Николай Александров
Ваилий Саренко
Александр Ветров
Николай Павлищев
Славко Фумич
Йоганн Каспар Мертц

The importance of the Russian romantic guitar tradition is only now becoming apparent to western audiences. The "Russian" guitar differs from the "Spanish" guitar in several respects – it has seven strings and is tuned in an open G-major chord. The earliest references to this instrument stem from the end of the 18th century. Its popularity in the subsequent decades derived largely from the activities of Andrei Sychra. Although thousands of pieces where written for the Russian guitar from the mid 1790s and throughout the 19th century, this instrument and its repertoire have remained almost totally unknown to music lovers in the west. With this disc we hope to whet your appetite and awaken your curiosity for these forgotten musical treasures.

"The forest and mountains will begin to dance when listening to such music!"

This ecstatic outburst from the great **Andrei Sychra** (1773-1850) during a lesson is one of many examples of his boundless enthusiasm. Sychra was often referred to as the 'Patriarch' of the Russian seven-stringed guitar and his influence over its huge blossoming in the 19th century can scarcely be overestimated. He grew up in Vilnius, Lithuania, in a musical and intellectual family. His first instrument was the harp, but by about 1800 he was already

Значительность традиции Русской романтической гитары только сейчас становится очевидной для западной публики. Русская гитара отличается от "испанской" по ряду аспектов - количество струн – семь, и они настроены на открытый аккорд Соль-мажор (open-G). Самые ранние заметки, касающиеся этого инструмента, которые мы находим, относятся к концу 18-го века, и его популярность в последующих десятилетиях связана главным образом с деятельностью Андрея Осиповича Сихры.
Хотя тысячи произведений были написаны для русской гитары с середины 1790-х годов и на всём протяжении 19-го века, этот инструмент и его репертуар были совершенно неизвестны большинству любителей музыки на западе.
С помощью этого диска мы надеемся разжечь ваш "аппетит" и пробудить любопытство к этим забытым музыкальным сокровищам.

"Леса и горы пускаются в пляс, слушая эту музыку!»

Это экстатическое восклицание из урока с великим **Андреем Сихрой** (1773–1850) является одним из множества примеров его неувядаемого энтузиазма. О Сихре часто отзывались как о "патриархе" Русской семиструнной гитары, и его влияние на её огромный расцвет вряд ли могло быть переоценено. Он вырос в Вильнюсе в Литве, в музыкальной и интеллектуальной семье; его первым инструментом была арфа, но в 1800 году он уже упрочился в Москве как виртуоз русской гитары. Как композитор,

established in Moscow as a virtuoso of the Russian guitar. As a composer, Sychra was very prolific – he published over a thousand pieces and was always in search of new musical expression. Although he belongs to the generation of Beethoven, his music sounds surprisingly romantic at times and he readily adopted the new ideas of the younger generation of composers and guitarists. Sychra's achievements as a pedagogue were enormous - all Russian guitarists of the generation following him were in some way indebted to his teaching.
Vasily Sarenko (1814-1881), a medical doctor by profession and a devoted guitarist, was one of his many students. Sarenko's opus list is not very long but all of the pieces are of excellent quality, full of romantic expression and imaginative use of the instrument. Another medical doctor of that generation, **Alexandr Vetrov** (ca. 1812-1877), studied violin and singing before switching to guitar. Vetrov was a fanatic admirer of Beethoven. His favourite occupation was to read the scores of the great master. His mastery of instrumental writing and musical form are remarkable and he was fond of using very unusual genres - the "Canzona" heard on this disc being a typical example.

By the mid 19th century, the size and range of the guitar had grown to where it normally had at least ten strings. **Nicolai Alexandrov**

Сихра был очень плодотворным – он опубликовал более тысячи произведений и постоянно был в поисках новых музыкальных экспрессий. Хотя он принадлежит поколению Бетховена, его музыка звучит временами удивительно романтически, и он охотно заимствовал новые идеи более молодого поколения композиторов и гитаристов. Достижения Сихры как педагога были огромными, и все русские гитаристы последующих поколений тем или иным образом обязаны ему за его обучение.
Ваилий Саренко (1814–1881) был одним из его многих студентов; он был врачём по- профессии и увлечённым гитаристом. Список его произведений не очень длинный, но все они отличного качества, полные романтической экспрессии и образного использования инструмента. Другой врач из того же поколения, **Александр Ветров** (1812-1877) обучался игре на скрипке и пению до того как перешёл к гитаре. Ветров был фанатическим поклонником Бетховена и его любимым занятием была читка партитур великого мастера. Его мастерство инструментального писания и музыкальной формы замечательны, и он любил употреблять очень необычные жанры; Canzona на этом диске является типичным примером. В середине 19-го века размеры гитары увеличились и обы чно у неё было не меньше десяти струн.
Николай Александров (1818–1884) в молодости учился в престижном лицее в Царском Селе (той же самой школе, гд е получили своё образование Пушкин и много других известных русских интел

(ca. 1818-1884) studied as a young boy at the prestigious imperial lyceum in Tsarskoye Selo (the school where Pushkin and many other important Russian intellectuals were educated). He was one of Sychra's favourite students and would go on to compose extensively for the seven-stringed guitar with three additional basses. Most of his pieces are short romantic tone poems, probably intended for the literary and musical salons of the St. Petersburg nobility. The Hungarian guitarist **Johann Kaspar Mertz** (1806-1856) also played and composed for a ten-stringed guitar, but his instrument was a western six-stringed guitar with four additional basses. Mertz was the most influential guitar composer of this generation, but most of his virtuoso original works remained unpublished and have survived only in manuscript form. "Harmonie du soir" is a large scale romantic work where Mertz experiments with unusual harmonies and textures, making it one of the most technically demanding works in the guitar repertoire of the 19th century. On this disc, I use an eight-stringed guitar – the lowest string making it possible to play all the bass notes Mertz wrote. **Nicolai Pavlistchev** (1802-1879) started out playing the Russian guitar, but, as he lived in Poland from 1831, he lost contact with the seven-stringed guitar community in Russia and began to play and compose for the western six-stringed guitar with four additional basses. Not being satisfied with ten strings, he added another two and named his new twelve-stringed instrument "Basse-Guitare". Pavlistchev was active in Russian artistic circles – he was a close friend of Glinka, was married to Pushkin's sister and seems to have been a productive composer. Regrettably, only four of his compositions survive to this day. The Nocturne op: 41 from 1860 is apparently the first work he published for his new instrument. This poetic work exploits the range and technical possibilities of the twelve strings to the full. In my transcription for the six-stringed guitar it was necessary to modify the bass line - but hopefully the result is as musically enjoyable.

The Croatian guitarist **Slavko Fumic** (1912-1945) and his brother Rudolf played and composed extensively in Yugoslavia before the second world war (Slavko died in a concentration camp during the war). His romantic little pieces for six-stringed guitar, inspired by both classical and popular composers and unknown in the west, are full of nostalgia and definitely deserve to be played more often.

Mårten Falk

лектуалов).
Он был одним из любимых студентов Сихры и экстенсивно компонировал для семиструнной гитары с тремя дополнительными басовыми струнами; большинство его произведений это короткие поэмы романтических тонов, которые возможно были предназначены для литературных и музыкальных салонов Санкт-Петербургской аристократии. Австрийский (Венгерский) гитарист **Johann Kaspar Mertz** (Йоганн Каспар Мертц) (1806–1856) тоже играл и компонировал на десятиструнной гитаре, но его инструментом была шестиструнная гитара с четырьмя дополнительными басовыми струнами. Мертц был наиболее влиятельным композитором-гитаристом своего поколения, но при его жизни многие из его виртуозно-оригинальных произведений остались неопубликованы и сохранились только в виде рукописей. "Harmoni du Soir" это романтическое произведение большого масштаба, где эксперименты Мертца с необычной гармонией и структурой делают его одним из наиболее технически требовательных произведений гитарного репертуара 19-го века. На этом диске я играю на восьмиструнной гитаре – нижняя струна позволяет проигрывать все ноты для басовых струн, написанные Мертцом. **Николай Павлищев** (1802–1879) сначала играл на русской гитаре, но поскольку с 1831 года проживал в Польше, то он потерял контакт с обществом семиструнной гитары в России и начал играть и компонировать для западной шестиструнной гитары с четырьмя дополнительными басовыми струнами. Будучи неудовлетворённым десятью струнами, он добавил ещё две и назвал новый двенадцатиструнный инструмент "Basse-Guitare". Павлищев был очень актив в русских артистических кругах, был близким другом Глинки, женился на сестре Пушкина и, по-видимому, был плодотворным композитором. К сожалению, только четыре из его произведений сохранились до настоящих дней. Ноктюрн оп. 41 с 1860 года очевидно является первым произведением, которое он опубликовал для этого нового музыкального инструмента – это поэтическое произведение во всю полноту использует возможности объёма и техники двенадцати струн. В моём переводе на шестиструнную гитару необходимо было изменить линию басов, и, к счастью, результат оказался доставляющим музыкальное удовольствие.
Хорватский гитарист **Славко Фумич (Slavko Fumic)** (1912–1945) и его брат Рудольф много играли и компонировали в Югославии до Второй мировой войны (во время которой Славко погиб в концентрационном лагере). Его романтические маленькие произведения, вдохновлённые как композиторами классической так и популярной музыки и неизвестные на западе, полны ностальгии и определенно заслуживают более частого исполнения.

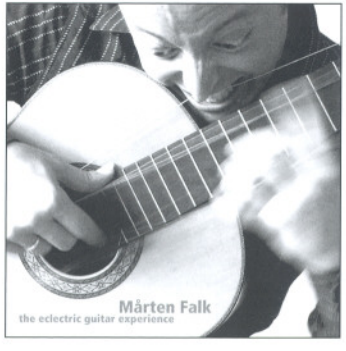
Мортен Фальк

Mårten Falk was born in Stockholm, Sweden, in 1973 and started playing guitar at the age of eight. He studied guitar in Sweden with Christer Hellqvist and Gunnar Lif, and also composition with Sven-David Sandström. In 1996, Mårten Falk was admitted to the class of Alberto Ponce at the Ecole Normale de Musique in Paris, where he studied until 1999.

Mårten Falk has taken part in several master classes in England, Spain, France and Sweden with teachers such as Manuel Barrueco, José Tomás, David Starobin, Roberto Aussel, David Tanenbaum, Eliot Fisk and Nigel North. Today he regularly gives master classes himself around the world.

Mårten Falk has played concerts in Sweden, Finland, France, Belgium, Spain, Canada, Chile, Argentina, Peru, Ukraine and Japan, and on Swedish, Chilean and German radio. Falk's extensive repertoire ranges from 16th century Spain to 21st century Japan. Many composers have dedicated their works for solo guitar to him and he has premiered more than 70 new works.

This is Falk's third solo album on dB Productions. His first album, "Anecdotes" (2005, dBCD105), also contains romantic music (Mertz, Tárrega and Segovia), whereas his second album "Eclectric Guitar Experience" (2007, dBCD111) is a quite unexpected experience of contemporary music for guitar and electronics.



Instruments:
Eight-stringed guitar by Per Hallgren, 1994: 1-10, 15
Six-stringed guitar by Masaru Kohno, 1978: 11-14

Recorded by Erik Nilsson on 21-23 November 2006 in the church of Dunker (Flen)
Produced, edited and mastered by Erik Nilsson

Russian translation: Svetlana Furman
English review: Greg Batcheller
Photo and cover design: Erik Nilsson
Layout: dB Productions

Mårten Falk wants to thank: Erik Nilsson, Oleg Timofeyev, Matanya Ophee, Uroš Dojcinovic, Svetlana Furman, Christer Hellqvist, Olga Kwast Rabben

dB Productions Sweden
P. O. Box 60 252
SE - 216 09 Limhamn-Malmö
SWEDEN

www.db-productions.se
mail@db-productions.se